

**Художники-
иллюстраторы
русских сказок**

ИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ

- ❖ Ковалёв
- ❖ Васнецов
- ❖ Билибин
- ❖ Маврина
- ❖ Малютин
- ❖ Врубель

История детской книжной иллюстрации насчитывает около трех столетий. За это время был пройден путь от дешёвых книжных изданий, букварей и лубочных картинок до роскошных книг для детей. Постепенно детская книжная иллюстрация стала самостоятельным видом искусства. Сам термин "*иллюстрация*" в переводе с латинского означает "*освещать, проливать свет, объяснять*".

Первой иллюстрированной детской книгой в России был "*Букварь*" *Кариона Истомина*, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным. Вышел он в Москве в 1692-94 годах. Каждой букве в нём отводилась отдельная страница, листы были украшены изображениями людей, животных, предметов быта, растений, пострёк. Всё это было призвано привлечь учащихся к изучению азбуки.

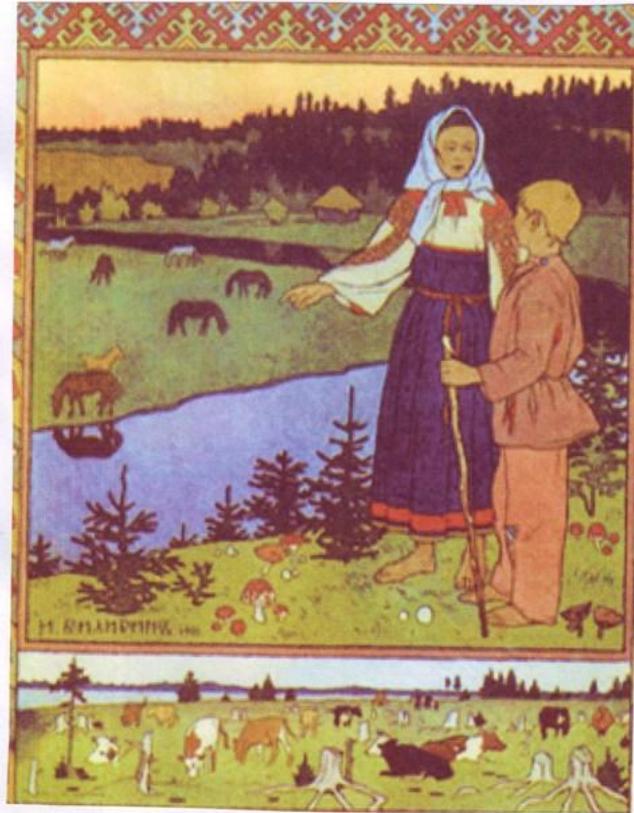
Новые возможности иллюстрации появились в девятнадцатом веке с изобретением фотомеханического способа печати. К середине девятнадцатого века иллюстрации становятся цветными. Над детскими книгами работали известные писатели, живописцы и графики, такие как :

Иван Яковлевич Билибин

Иван Яковлевич Билибин, как и многие художники, рисовать начал рано. И первые же зарисовки пейзажа, огромные лапы старых елей, красные мухоморы, деревянная резьба на крестьянских избах привели художника к мысли иллюстрировать русские сказки. Ранние работы художника были подражательными, напоминали произведения Васнецова, Поленовой. Но Иван Яковлевич много работал, постепенно совершенствовался в мастерстве. Освобождаясь от сторонних влияний, художник сумел выработать свой собственный, отличающий его от всех других «билибинский» стиль. Иван Яковлевич Билибин создал иллюстрации к пушкинским «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о золотом петушке». Наиболее известными и самыми удачными являются его иллюстрации к русским народным сказкам «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна».

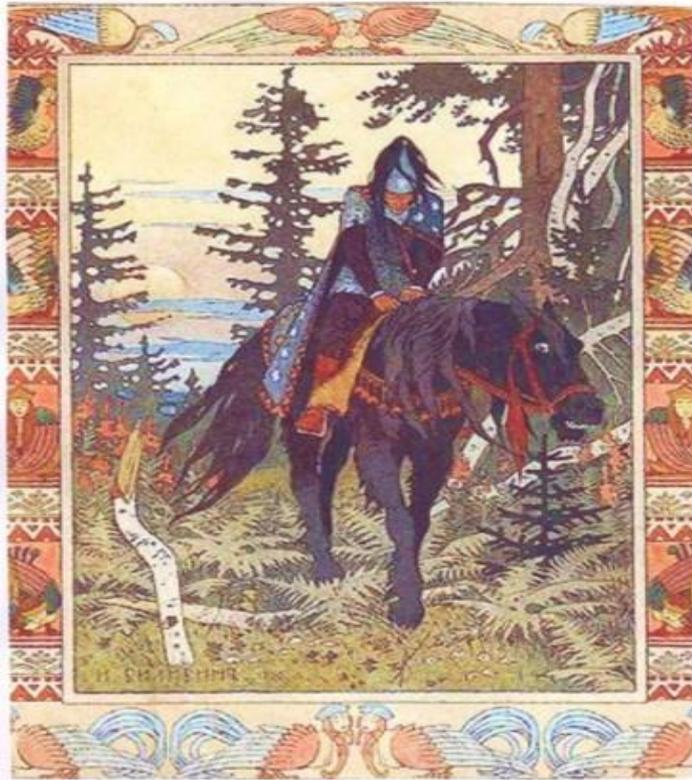
Над этими иллюстрациями мы уже достаточно работали на уроках. Сегодня хочется только подчеркнуть особенности «билибинского» стиля. Это прежде всего яркая, декоративная форма, русские затейливые орнаменты иллюстраций (показать). И еще одна особенность, которую надо подчеркнуть – это передача тонкого юмора, острой иронии русских сказок. Вот иллюстрация «Василиса Премудрая пляшет». Художник дал царю и боярам отрицательную характеристику. На высоком троне сидит толстый, глуповатый царь, вокруг такие же глупые и смешные бояре. Раскрыв рты от изумления, смотрят они, как танцует прекрасная царевна, а из рукавов у нее вылетают белые лебеди. Выражением лиц, жестами подчеркивает художник комическую сущность образов. Прекрасный мир русской сказки живет в картинах Ивана Яковлевича Билибина. Именно русская сказка сделала его выдающимся национальным художником.

Иван Яковлевич Билибин

Иллюстратором русской сказки был замечательный художник Иван Яковлевич Билибин (1876-1942). Он получил известность как один из самых своеобразных и оригинальных мастеров графики, создатель особого типа иллюстрированной книги. Это большого формата тонкая книга-тетрадь, снабженная крупными цветными рисунками. Художник - не только автор рисунков, но и всех декоративных элементов книги - обложки, инициалов, особого вида шрифта и орнаментальных украшений.

Билибин создает иллюстрации к сказкам "Царевна-лягушка", "Василиса-прекрасная", "Марья Моревна", "Белая уточка" и др. Известны его работы к сказкам А. С. Пушкина "Сказка о царе Салтане", "Сказка о золотом петушке", "Сказка о рыбаке и рыбке". Билибин увлеченно работает над эскизами к первой постановке "Золотого петушка" Римского-Корсакова. Сказочные герои - добрые и злые, прекрасные и безобразные - волновали нас с детства, учили любить добро и красоту, ненавидеть зло, трусость, несправедливость.

Виктор Михайлович Васнецов

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) - один из первых русских художников обратился к воссозданию образов народных сказок и былин в живописи. Его судьба сложилась так, как будто ему заранее предназначалось быть певцом русской сказки. Детство его прошло в суровом живописном вятском крае. Словоохотливая стряпуха, рассказывающая детям сказки, повествования бродячих людей, много повидавших на своем веку, по признаниям самого художника, "заставили на всю жизнь полюбить прошлое и настоящее моего народа, во многом определили мой путь".

Уже в начале своего творчества он создал ряд иллюстраций к *Коньку-Горбунку* и *"Жар Птице"*.

Кроме сказок, у него есть произведения, посвященные героическим образам былин. *"Витязь на распутье"*, *"Три богатыря"*.

Знаменитое полотно *"Иван Царевич на сером волке"* написано на сюжет одной из самых известных и распространенных сказок, воспроизводимых еще в лубочных изданиях 18 века.

В.М.Васнецов Иван-царевич на сером волке

- Картину «Иван-царевич на сером волке» Виктор Михайлович Васнецов написал быстро, легко, на одном дыхании – так она увлекла его. Это картина-фантазия, картина-сказка. Здесь есть смелое соединение несовместимого – дремучего заповедного леса и яркой цветущей яблони на первом плане, величавой стати могучего дикого зверя и византийской красоты Ивана-царевича с Еленой Прекрасной.

- Посмотрите, как изобразил художник душевность и печаль Елены Прекрасной. Кротко склонила она голову на плечо царевича. Ее голубой атласный наряд отделан золотом, шапочка украшена драгоценными камнями. В шелк, парчу, жемчуг, бархат, сафьян убрал художник свою сказочную царевну. Светлым пятном выделяются прекрасны всадники на мрачном фоне враждебного леса.

Картины В.М.Васнецова

БОГАТЫРИ

КОВЁР-САМОЛЁТ

Картины В.М.Васнецова

СНЕГУРОЧКА

АЛЁНУШКА

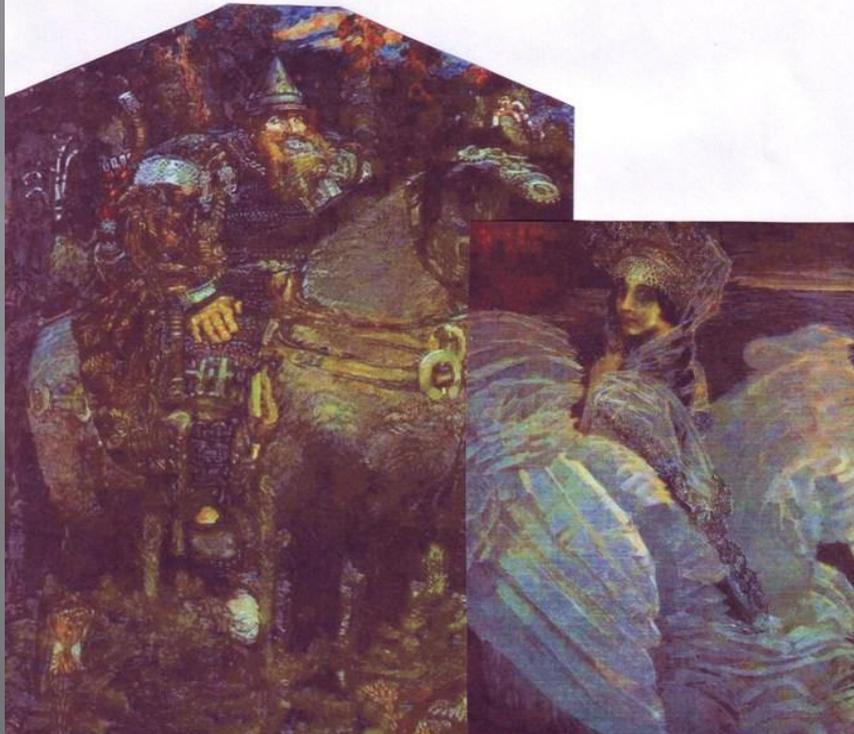
Врубель Михаил Александрович

(1856-1910)

русский живописец.

В своём творчестве обращался к романтике средневековья и Возрождения, к античной мифологии и русской сказке; в его произведениях нередки элементы загадочности, таинственности, характерные и для поэзии раннего русского символизма.

Врубель занимается почти всем: живописью, графикой, скульптурой, монументальными композициями, театральными декорациями - словом, становится той удивительной многогранной фигурой, без которой немыслима русская культура рубежа веков.

Картина Царевна-лебедь

- ▣ Картину «Царевна-лебедь» Михаил Врубель писал, вдохновленный музыкой Римского-Корсакова. Он пытался средствами живописи передать услышанный им сказочный образ.
- ▣ Некоторые видели в царевне портрет актрисы, жены художника в сценическом костюме, похожем на оперение чудесной птицы. Это не совсем так. Художник написал фантастическое существо, для которого морская пучина – дом родной.
- ▣ Красота Царевны-лебедь рождена морской стихией, она как бы соткана из закатных лучей, игры волн, шума прибоя. Только глаза живут на ее лице, и в них безмерная грусть. Шелестят под ветром крылья, сверкают дорогие камения в ее головном уборе, затягивает, манит прощальный взгляд. В нем тоска по земному обличью, по земной любви и радости. Еще миг – и потухнет полоска зари, исчезнет красота царевны, только взмахнет крыльями большая белая птица и скроется в волнах.

М.Врубель Царевна-лебедь

Станислав Романович Ковалёв (род. 30.09.1935, г. Уфа), - Заслуженный художник России (1986 г.), Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств в Санкт-Петербурге (с 1993 года). Родился Станислав Романович в городе Уфе. В 1951-1954 гг. учился в Ленинградском художественном училище (ныне - имени В.Серова). Член Союза художников с 1967 года. Живет и работает в Перми с 1971 года.

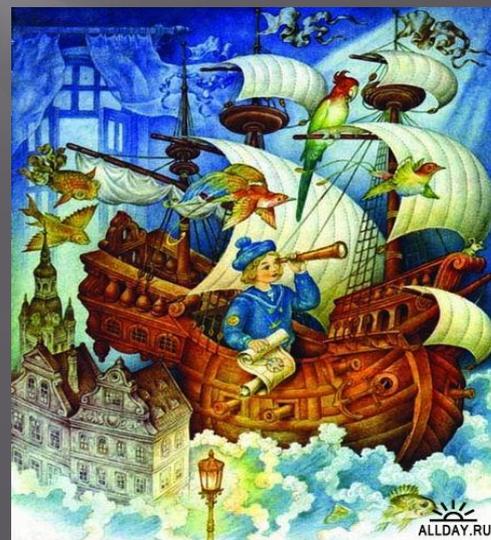

Пермь, 29 сентября (Новый Регион) –
Пермскому художнику-иллюстратору
Станиславу Ковалеву исполнилось
75 лет.

За плечами мастера большая
творческая жизнь. Графика,
портреты, оформление детских книг,
создание красочных иллюстраций.
Прежде чем приступить к работе,
Станислав Ковалёв всегда надевает
наушники. Музыка слушает только
классическую. Она помогает в
полной мере погрузиться в искусство,
признается художник.

Сотрудничал и сотрудничает с издательствами городов Иркутска, Челябинска, Москвы, Минска, многими зарубежными издательствами; иллюстрировал и оформлял произведения русской, белорусской, западноевропейской классики. Особая и основная страница творчества художника – работа над оформлением и иллюстрациями детских книг.

Оформлял учебники по природоведению и родной речи, буквари – белорусский (г. Минск, 1973 г., золотая медаль на конкурсе букварей в г. Лейпциге, 1977 г.), коми-пермяцкий и др. В 1980 г. иллюстрировал «Сказочную азбуку» (переиздана в 1989 г.). В 1980 г. закончил работу над «Сказками» А. С. Пушкина (изданы в оформлении Ковалёва на 16 европейских языках). В 1981, 1989-2004 гг. оформлял и иллюстрировал «Сказки» Г. Х. Андерсена. В 1992 г. иллюстрировал сказку П. П. Ершова «Конёк-горбунок».

- ▣ **Участвовал в международных книжных выставках-ярмарках в г. Москве (1977, 1979, 1981, 2000, 2002, 2004 гг.), Болгарии (1968 г.), Германии (1971, 1977, 1982 гг.); во всесоюзных, республиканских, зональных, региональных, областных художественных выставках. Персональные выставки произведений прошли в г. Перми и Перм. обл. (1985, 1995, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 гг.).
Лауреат премии в сфере искусства и культуры Перм. обл. (1995 г.).**

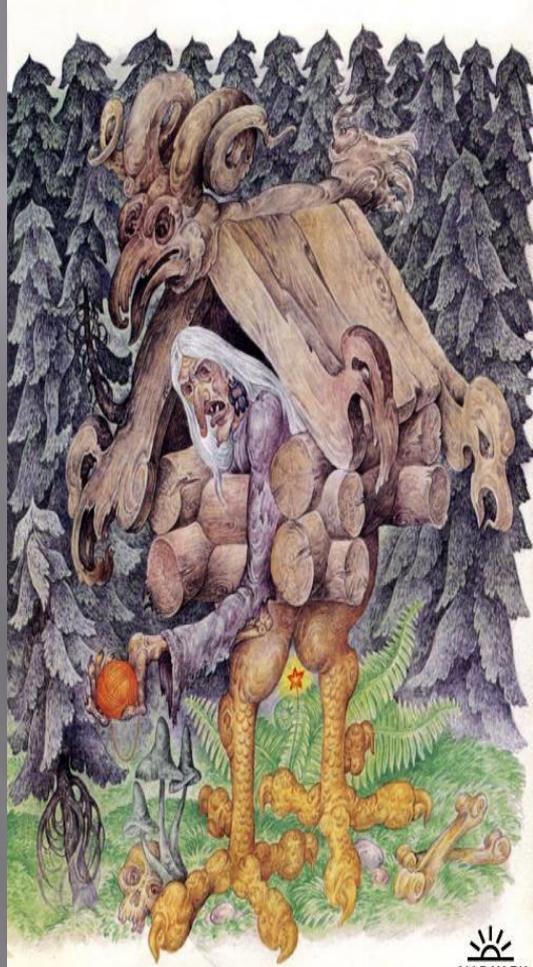
□ **Детская книга, ее иллюстрирование и оформление стало основным творческим направлением художника. Именно в иллюстрировании сказок полнее всего проявился неистощимый на выдумки талант мастера. Работы Станислава Романовича всегда отличает высокий профессионализм, изящество исполнения. Рассматривать картинки в книжке можно часами, каждый раз отыскивая новые детали, новых персонажей.**

□ **Всего Станиславом Романовичем оформлено и проиллюстрировано более 500 изданий.**

- ▣ **Работы Станислава Романовича знают во многих странах Европы и Азии: Японии, Чехословакии, Германии, Китае и других. Оформленные им книги со сказками народов мира, сказками А.С. Пушкина, русскими былинами, сказками Г.Х. Андерсена, сказами Бажова - издавались и переиздаются сейчас миллионными тиражами. "Сказки" А.С. Пушкина с иллюстрациями.**

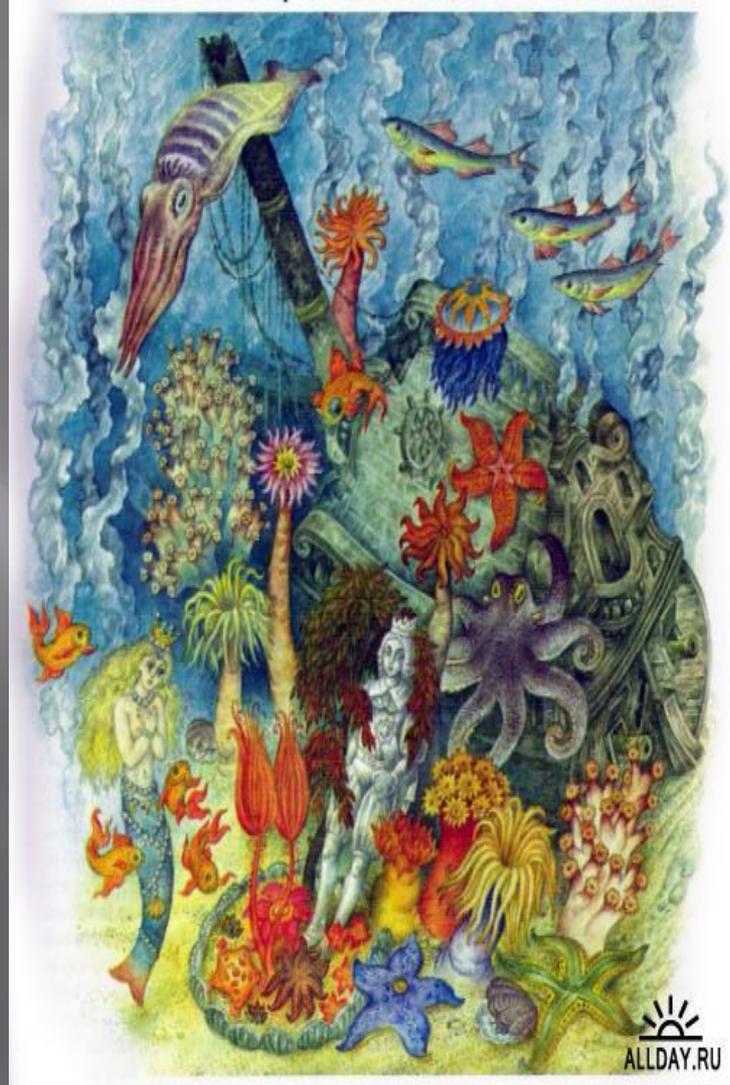
ALLDAY.RU

ALLDAY.RU

ALLDAY.RU

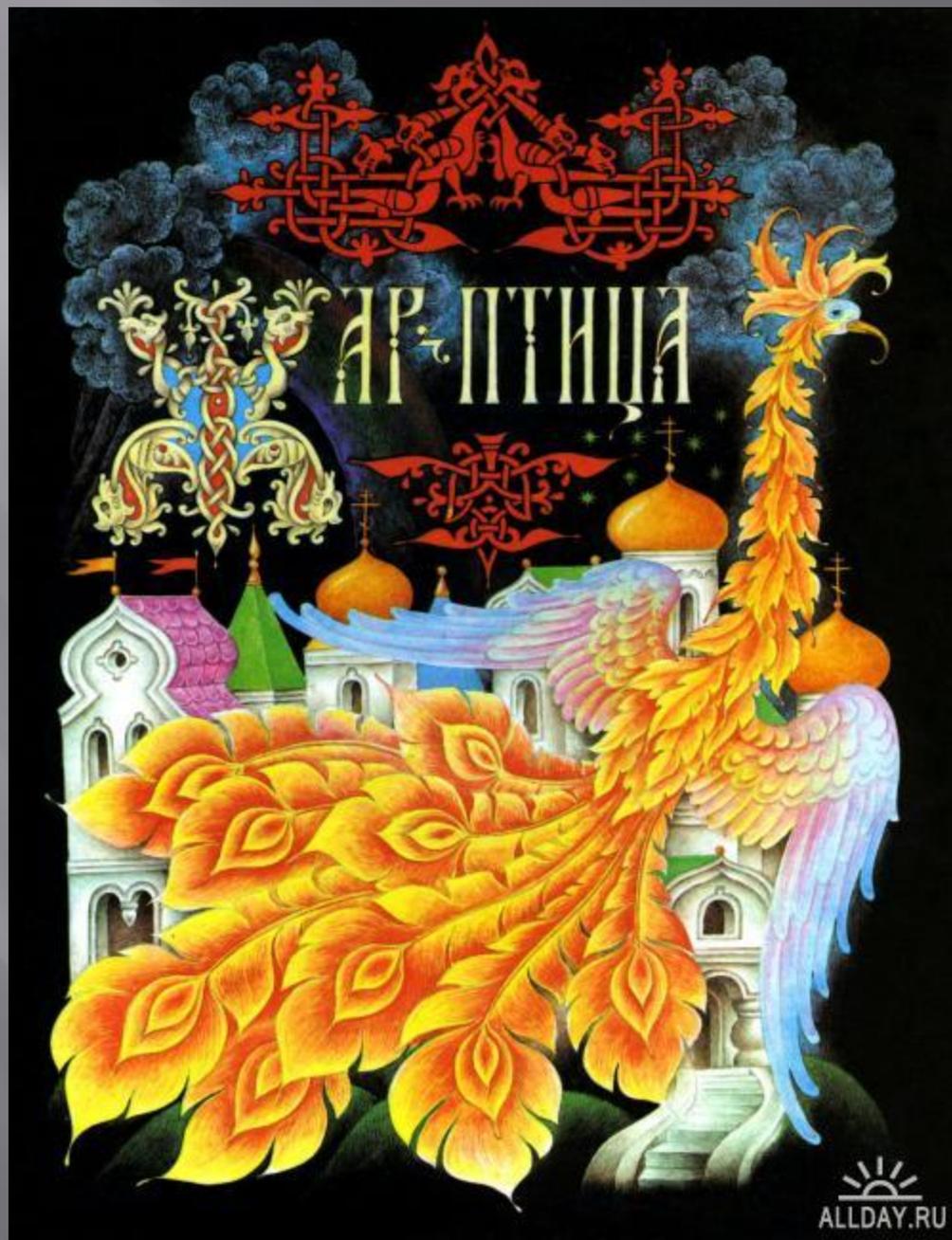

**Иллюстрации к книге
РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
ЖАР-ПТИЦА**

Художник Г.Т. КОВАЛЕВ

- ▣ Ну вот, ребята, закончилась наша экскурсия в малую картинную галерею. Думаю, если вы запомнили фамилии этих художников и названия их картин, то мы достигли своей цели. А если вы через эти полотна почувствовали еще больший интерес к русским народным сказкам, то это вообще прекрасно. Однако, сегодня вы должны и сами попробовать себя в роли иллюстраторов сказочных сюжетов.

Использованная литература:

Зуева Т.В. Бытовые сказки [Русские сказочники]//Литература в школе. – 1993.-№6.-с.36-40.

Круглов Ю.Г. Русские народные сказки: Кн. для самост. чтения. 4-6 кл. Сост., автор предисл, примеч., словаря Ю.Г.Круглов. – М.: Просвещение, 1983.

<http://simscontent.ucoz.ru/forum/143-1570-1>